

Dibuja con Asia

ARTE DE INSPIRACIÓN MANGA Y TUTORIALES DE ASIA LADOWSKA

ESPACIO DE DISEÑO

Título de la obra original: *Sketch with Asia*

Responsable editorial: Víctor Manuel Ruiz Calderón

Realización de cubierta: Celia Antón Santos

Traducción: María Barbado Mujica

Sketch with Asia: Manga-inspired Art and Tutorials by Asia Ladowska © 2019 3dtotal Publishing. Spanish translation rights arranged with 3dtotal.com Ltd through Anaya Multimedia.

Todo el material fotográfico es *copyright* de © 2019 Asia Ladowska. Todas las imágenes que no sean propiedad de dicha autora reciben los créditos correspondientes.

Advertencia: las opiniones aquí expresadas pertenecen al autor y no necesariamente representan las de 3dtotal Publishing.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA), 2021

Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 15, 28027 Madrid

Depósito legal: M. 29.196-2020

ISBN: 978-84-415-4332-4

Impreso en España

PAPEL DE FIBRA
CERTIFICADO

CONTENIDOS

PRÓLOGO	04	MANOS A LA OBRA	
		Los utensilios	58
INTRODUCCIÓN	06	Bocetar	62
		Bocetos de preparación	66
DETRÁS DE LOS DIBUJOS		Bocetos en miniatura	70
Acerca de mí	10	Bocetar los conceptos	72
Mi espacio de trabajo	12	Dibujo basado en la observación	74
		Errores al bocetar y cómo evitarlos	76
TRAYECTORIA CREATIVA		TÉCNICAS Y CONSEJOS	
Primeras influencias	16	Rostros y rasgos	82
Primeros trabajos	18	Expresiones	92
Hiperrealismo	20	Manos	96
Inspiración	22	Dibujar el pelo	102
Medios sociales	28	PROCESOS	
Progresión	30	Colorear el pelo	112
Motivación	36	De lo tradicional a lo digital	126
Estilo	40	De lo digital a lo tradicional	134
GALERÍA	44	Ilustración tradicional	144
		Elaboración de diseños digitales	154
		La ilustración de la portada	162
		GRACIAS	166

**«EL PROCESO DE APRENDIZAJE
NUNCA TERMINA»**

Otro artista que ha jugado un papel fundamental a la hora de inspirarme ha sido Omar Dogan ([instagram.com/omardogan1976](https://www.instagram.com/omardogan1976)). Sus trabajos son sin duda alucinantes, con un estilo distintivo y unos esquemas de color potentes; la anatomía, perspectiva, iluminación y composición son perfectas. El manga de Omar, *5th Capsule*, me ha impactado increíblemente y me ha tenido semanas en vela dándole vueltas a dos cosas a la vez: qué le iba a pasar a los personajes en los siguientes capítulos y cómo podría yo lograr ese nivel de maestría al dibujar. Omar ha sido muy amable conmigo y fue el primero de los artistas que admiro enormemente en obsequiarme un dibujo original. Era el primer dibujo que recibía y me hizo sentirme parte de esta comunidad artística bella y cordial. Miro el dibujo cada día desde entonces, lo tengo colgado sobre la pantalla de mi ordenador. Me da fuerzas y me sirve de recordatorio de que hay que ser amable y ayudar a los demás, me motiva para esforzarme y no abandonar.

Me parece importante tener a otro artista como modelo a seguir; alguien a quien admirar, que siempre te inspire y te recuerde que sigas tus sueños. Para mí esa persona es Warren Louw ([instagram.com/artofwarrenlouw](https://www.instagram.com/artofwarrenlouw)). Su influencia va más allá del dibujo en sí. Tras un tiempo admirando sus creaciones (la elección del color, la composición perfectamente equilibrada, la narración de la historia y su dominio tanto del medio digital como del tradicional), asistí a una sesión en vivo por internet en la que iba a responder a preguntas. ¡Tenía tantas que la hora se quedó corta! Tuve la suerte de que se mostró dispuesto a seguir respondiendo muchas más una vez finalizada la sesión.

Hablar con Warren fue una experiencia increíble, pero también me desanimó terriblemente porque me di cuenta de lo poco que sabía y lo mucho que me faltaba por aprender y descubrir. ¡Me entusiasmó tanto como me asustó! Con el tiempo, Warren ha venido a ser el mentor de mi trayectoria creativa, ayudándome a superar dificultades y no dejándome abandonar, convirtiéndose también en mi mejor amigo. En mi opinión, el aprendizaje es un proceso que nunca termina. Además, conocer a otra persona que siente la misma pasión que yo por lo que hace, dispuesta a ayudar, colaborar y compartir sus experiencias, ha hecho que el arte adquiera un nuevo sentido para mí.

ENFRENTÉ: *Enchanted*, mi colaboración artística con Warren Louw
Trabajo de © Asia Ladowska y Warren Louw, 2018

Asia
2018

El trabajo con Warren ha sido beneficioso para los dos. Hemos intercambiado ideas sobre los procesos de creación y compartido conocimientos. Después de un tiempo, también nos sentimos con confianza para compartir obras en curso y pedir opinión e, incluso, dibujar juntos algunos trabajos. Conocer y aceptar tanto tus puntos fuertes como los flacos es muy importante para mejorar el ejercicio creativo.

Las obras ajenas son casi siempre una fuente de inspiración e impulsan nuestro deseo de dibujar, aunque debemos tener cuidado. En esta nueva era digital, en la que cualquiera puede hacerse artista y profesor, debemos recordar que, muchas veces, esos mismos dibujantes siguen en fase de aprendizaje y pueden cometer errores. Por otra parte, dibujar las obras de otros para inspirarse en ellas es un recurso muy valioso, pero también es importante regirse por la ética en cuanto a cómo las utilizas. Si copias trabajos para aprender de ellos, te aconsejo que los conserves para ti, no los compartas en internet.

CONSEJO

En los inicios, realizar un trabajo artístico podrá parecer una misión imposible. Le damos tantas vueltas a «qué dibujar» que antes de empezar ya estamos agotados. Recuerda: en el proceso de dibujo lo que importa no es el destino, sino el viaje, es decir, desarrollar la técnica y mejorar, no crear la perfección (al menos no al principio). Todo lo que hace falta para empezar es simplemente ponerse lápiz en mano. No te presiones demasiado; debes practicar y perfeccionar tu propio estilo a tu ritmo.

Estudiar los trabajos realizados por otros artistas puede inspirarte, ayudarte a aprender a usar nuevos medios y técnicas y a descubrir cómo han abordado algunos problemas a los que todos nos enfrentamos. Pero no recomiendo esta práctica a los principiantes como único método de aprendizaje. En primer lugar, debo explicar que cuando digo *estudiar* quiero decir *dibujar*, y más concretamente *copiar*, porque estudiar mediante la simple observación de una imagen limita mucho y los matices del diseño solo se empiezan a entender cuando se intenta imitarlos. También tienes que tener en cuenta y aprender los fundamentos del dibujo en la práctica, tal como mencioné anteriormente en la sección de hiperrealismo (ver página 20).

Para que se te ocurran ideas para dibujar, además de estudiar el trabajo de otros artistas y de inspirarte con lo que te rodea, puedes recurrir a los libros. Cuando todo es gris y aburrido y me cuesta encontrar la inspiración en mi entorno, saco mis provisiones: unos libros que traje de mis viajes a Japón. Tengo grandes ejemplares llenos de diseños de varios artistas (¡luego me tengo que acordar de ponerme a dibujar y no quedarme horas mirándolos!).

«TRABAJAR CON INSTRUCCIONES MUY PRECISAS PUEDE AYUDARTE A DESARROLLAR LA CREATIVIDAD»

Este reto es una gran fuente de motivación y, aunque haya días en los que no me apetezca dibujar, no dejo de proponer temas nuevos para no decepcionar a los participantes. Ver todas esas publicaciones tan increíbles me da fuerzas para estar positiva y no abandonar. ¡Es muy alentador comprobar la rapidez con la que mejoran algunos de los participantes asiduos!

Dibujar atendiendo a unas pautas muy estrictas, como las de estos retos, puede parecer restrictivo, pero resulta un ejercicio estupendo para los artistas de cara al futuro trabajo con clientes, ya que las condiciones son muy similares a las de los ilustradores independientes que trabajan a partir de un *brief*. Por ejemplo, la temática, el sujeto y el soporte suelen ser a elección del cliente; a ti te corresponde plasmar tu visión de la idea de otra persona.

Además, trabajar con instrucciones muy precisas puede servir para desarrollar la creatividad. A mí lo que me costaba era enfrentarme al papel en blanco y sin ningún tipo de acotamiento, acababa muy estresada y bajo la presión de tener que dibujar algo increíble que superara todos mis trabajos previos. Sin un concepto concreto, no hacía sino empezar una y otra vez, con la esperanza de que cada dibujo fuera mejor que el anterior, ¡era una sensación como de estar esperando un milagro! Y al final de un día lamentable en lo que a creatividad se refiere, acababa muy decepcionada de mí misma y con la papelera llena de papeles arrugados. Eso me pasaba a menudo en mis comienzos de artista sin tener ni idea de por qué. Cuando me inicié en el dibujo en un contexto más serio y acepté los primeros encargos de clientes, de repente, vi crecer mi creatividad y motivación, y aprendí a determinar con facilidad cuáles eran mis puntos flacos.

EN AMBAS PÁGINAS: Imágenes del Inktober de 2016

LOS UTENSILIOS

La mayoría de preguntas que me llegan son sobre los utensilios y marcas que uso. Pero antes de entrar a detallarlos, tengo que hacer un reconocimiento al mérito de mis manos: han sujetado muchas herramientas y sufrido muchos cortes y el dolor de dibujar largas horas. Han aprendido a trabajar con cualquier utensilio que haya optado por usar y, aunque siento predilección por ciertas marcas, a la larga siempre insisto en que con suficiente práctica se puede dominar cualquier técnica.

LA TABLETA

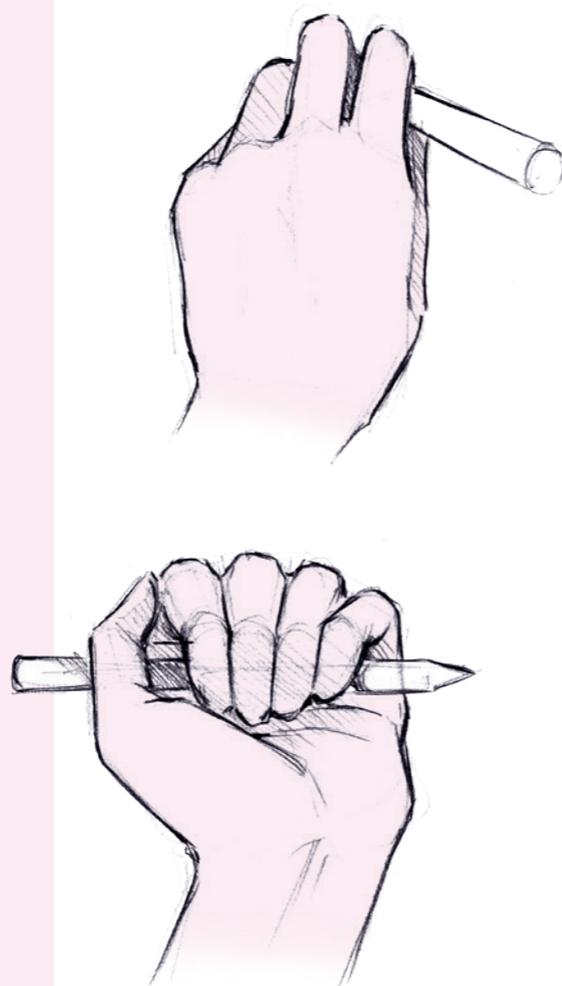
Yo uso una tableta gráfica Wacom Cintiq de 13" y también tengo un iPad Pro, que me permite practicar más con el arte digital sobre la marcha. ¡Todavía estoy aprendiendo a usarlos!

EL ORDENADOR

El ordenador lo montó mi marido y se cercioró de que se pudieran renderizar videos de larga duración y en alta calidad. ¡No tengo ni idea de cómo lo hace, pero es rapidísimo!

ROTULADORES COPIC

He logrado reunir casi toda la colección de rotuladores Copic salvo los verdes. Por una u otra razón, se me olvidó comprarlos cuando tuve la oportunidad en una tienda en Japón. El verde es el color que menos me gusta, así que ¡quizá no fue pura casualidad!

ROTULADORES MULTILINER Y DE PUNTA FINA

Uso varias marcas de rotuladores para entintar. Sigo experimentando con los de punta de pincel, pero para las líneas finas comunes utilizo principalmente los Multiliner de Copic, los de punta fina de Uni Pin y los Sakura Micron.

Sakura Pigma Micron negro de 0.05 mm-0.1 mm

Copic Multiliner sepia de 0.05 mm-0.3 mm

Copic Multiliner negro de 0.05 mm-0.3 mm

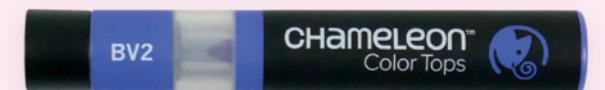
Uni Pin Fineliner negro de 0.05 mm-0.3 mm

Chameleon, Color Tones

CHAMELEON

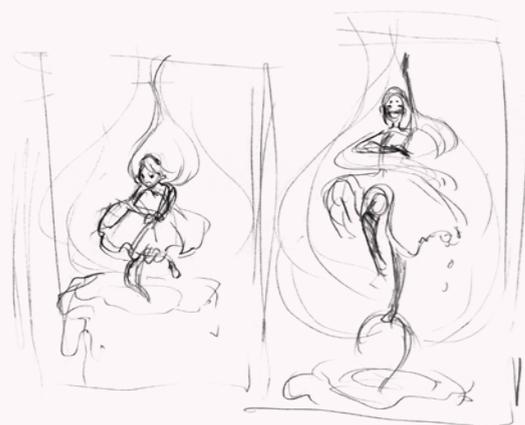
No hace mucho descubrí estos marcadores que son una verdadera maravilla. Están diseñados para hacer escalas cromáticas y me encantan. Con ellos se pueden crear transiciones tonales dentro de un mismo color y también combinando colores.

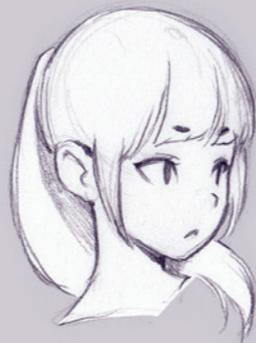
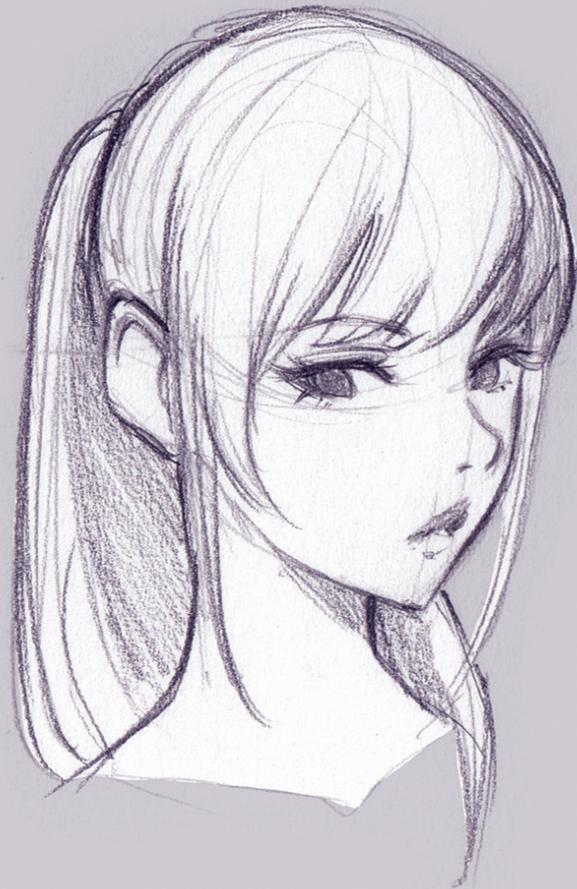

Chameleon - Color Tops

BOCETAR LOS CONCEPTOS

En todos mis diseños hago cantidad de dibujos de conceptos, y cada uno sirve un propósito diferente. Algunos son bocetos en miniatura (de los que hablábamos en la página 70), otros son de mayor tamaño, pero todos sirven para plasmar mis ideas, son como notas que impiden que se me olviden las cosas. A menudo salen de mi imaginación —son un lío y solo yo los entiendo—. Por su aspecto, son trazos sin sentido para los demás, pero a mí me ayudan a recordar las ideas rápidamente tal cual se me habían ocurrido. Así puedo utilizarlos para sentar la base de trabajos más elaborados, como se muestra en la sucesión de imágenes siguiente.

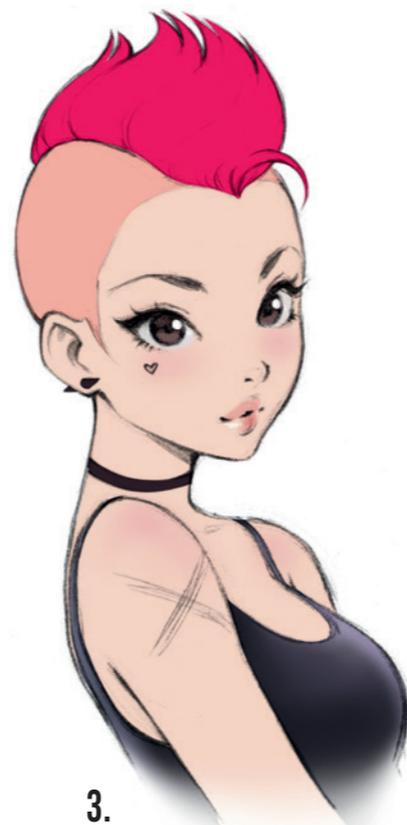
ELEGANTE

Uno los dos moños del ejemplo anterior en uno grande y añadido una flor de complemento. El personaje se vuelve más elegante de inmediato. Si, además, oscurecemos un poco el pelo y creamos en la flor un efecto luminoso, la ilustración quedará sumergida en una atmósfera de velada nocturna.

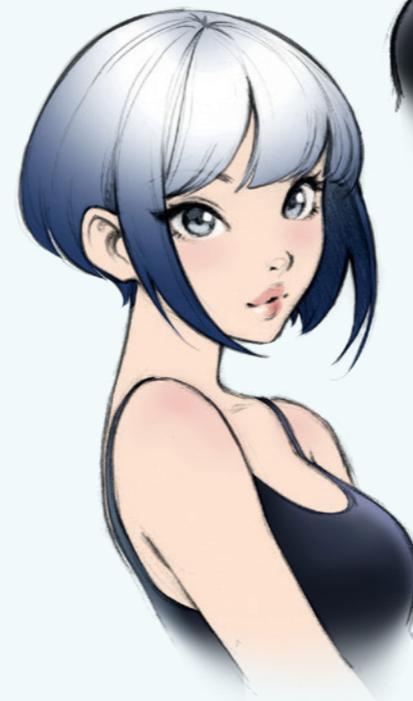
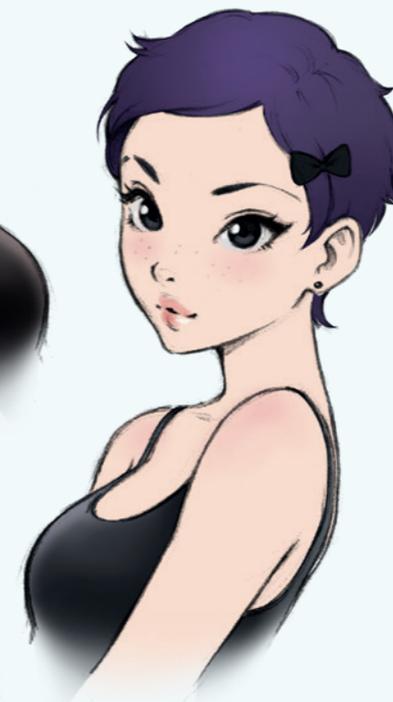

PELO PUNK

Como contraste al estilo elegante barajé una opción totalmente opuesta. Creo que si le ponemos una cresta llamativa y algunos accesorios como unos pendientes de pincho, una gargantilla y algún tatuaje, lograremos transformar al personaje y darle un look más «atrevido».

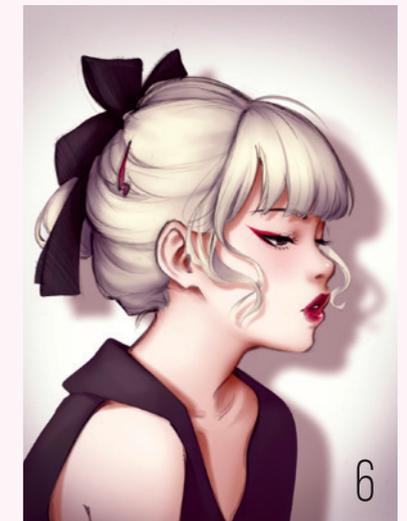
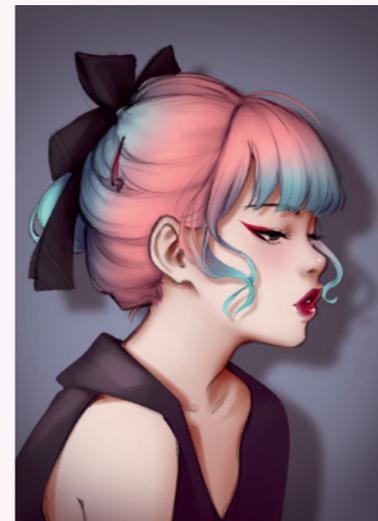
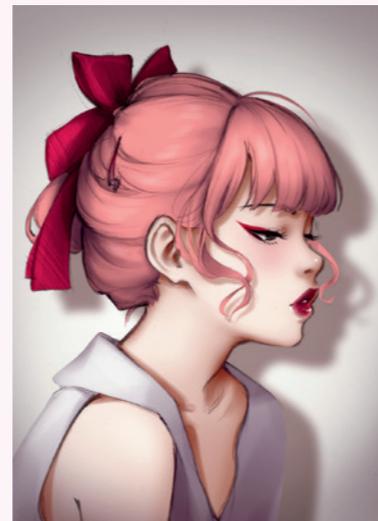
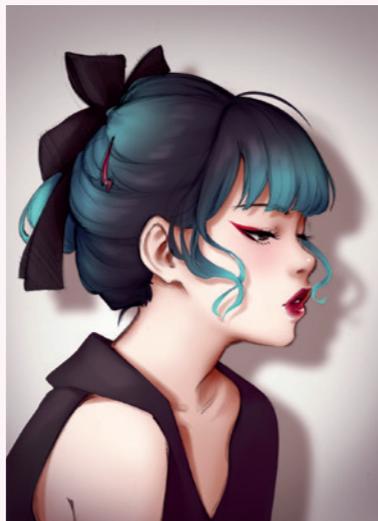
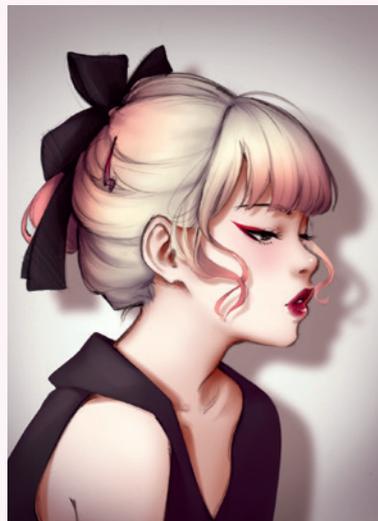
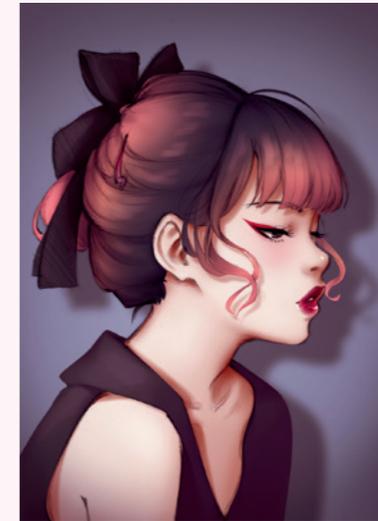
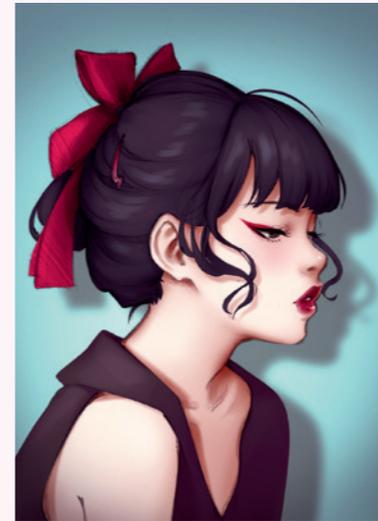
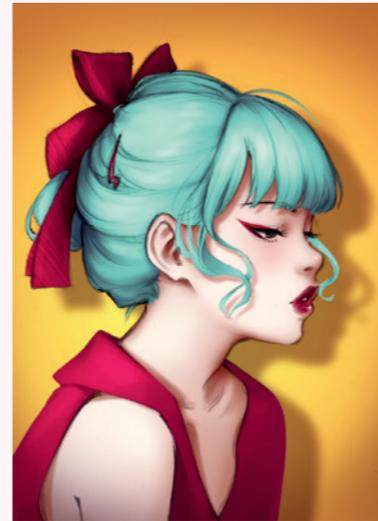
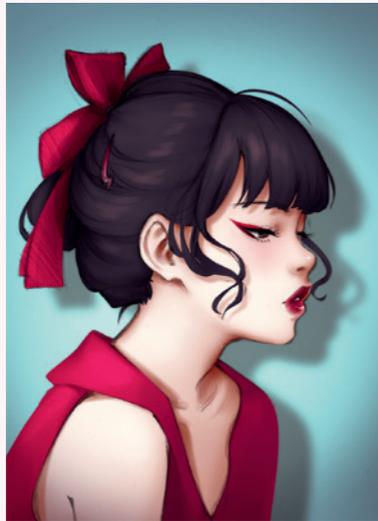
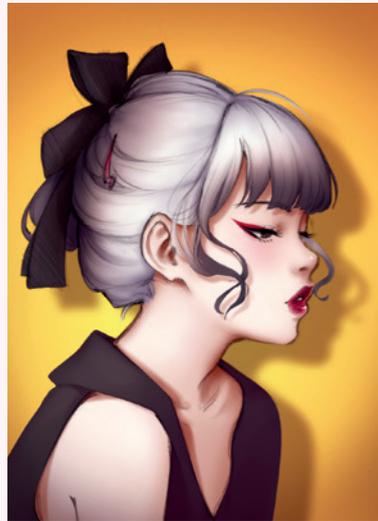
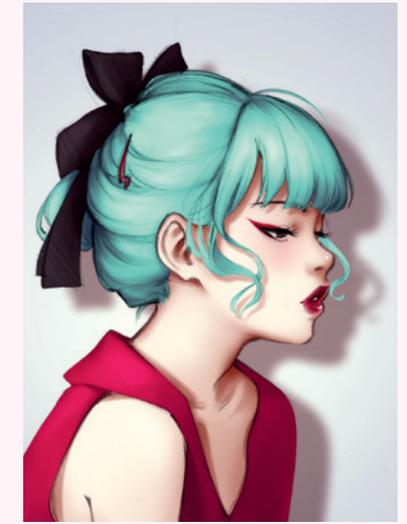
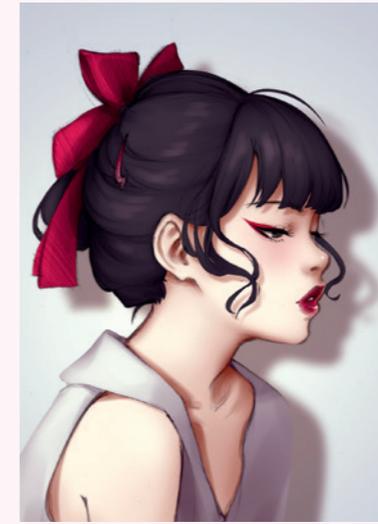
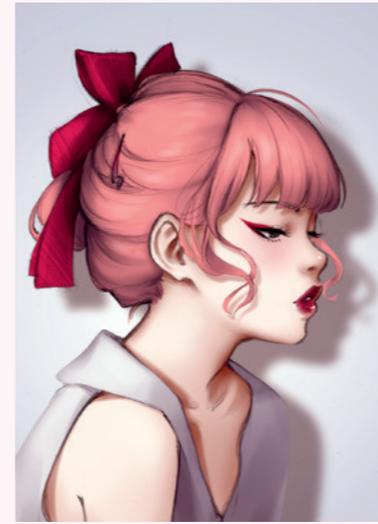
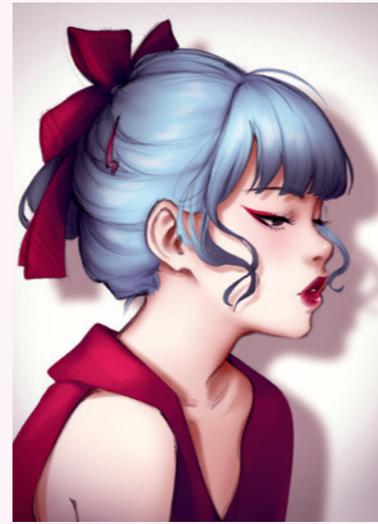
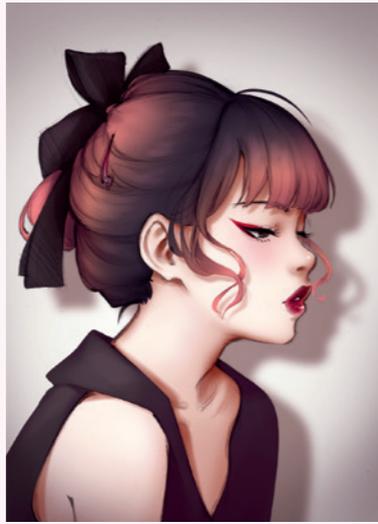

Los estilos que aquí se presentan son solo la punta del iceberg en cuanto a ideas (que son infinitas). No obstante, son un buen punto de partida para que veas lo divertido que puede ser el proceso en total ¡y lo fácil! Espero que fomenten tu creatividad y aumenten tu deseo de avanzar en tu aventura por el dibujo.

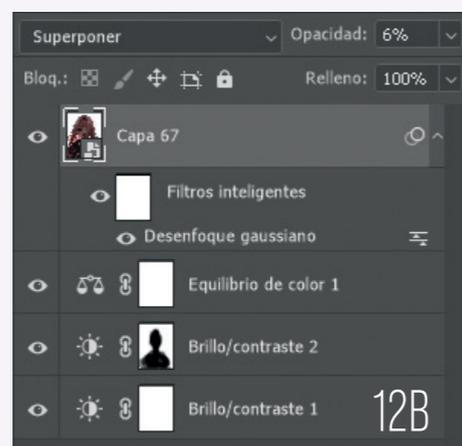
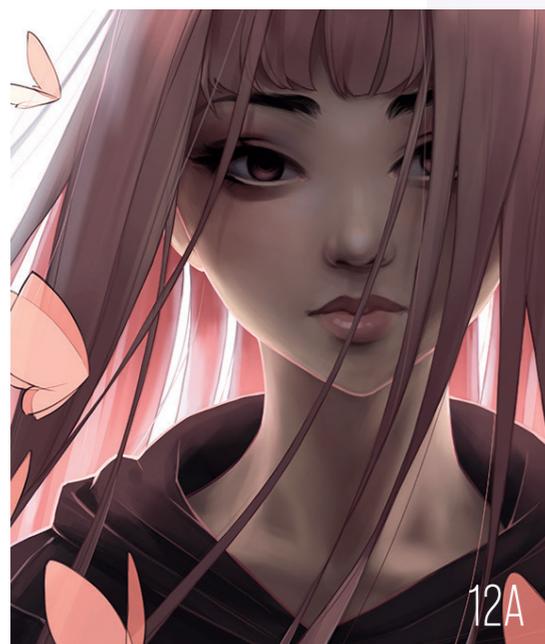
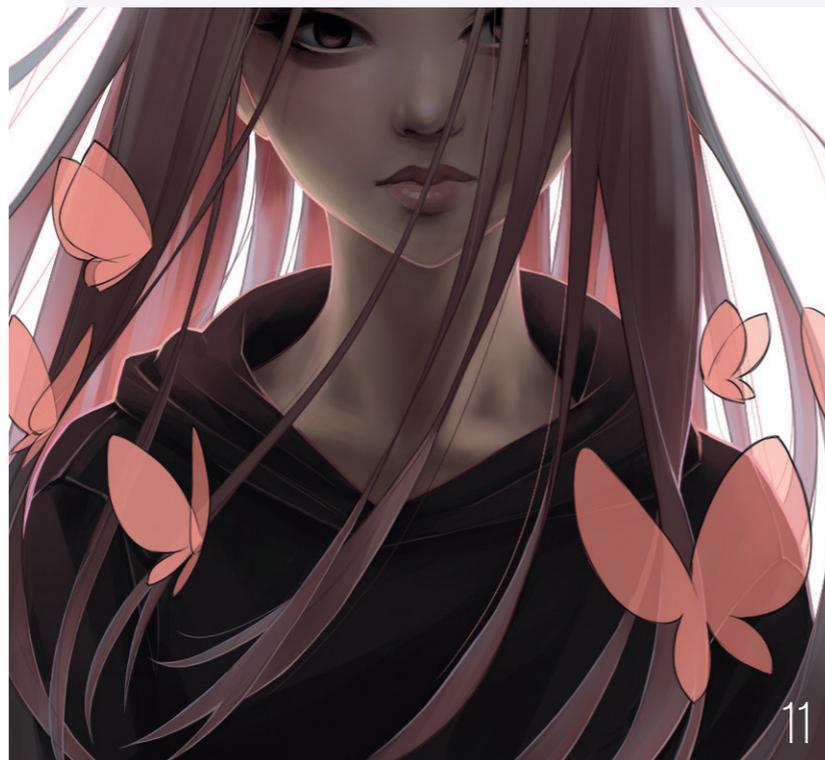
6. ELEGIR LOS COLORES

Por inusual que parezca, no presto mucha atención a la elección de los colores hasta llegada esta etapa del proceso. ¡Aquí es donde empieza la diversión de la experimentación! A veces me pierdo entre tantas posibilidades en cuanto a combinaciones, pero me divierte ver cómo cada paleta recrea en la ilustración una atmósfera y una sensación diferentes. ¡Mi problema es decidir cuál me gusta más!

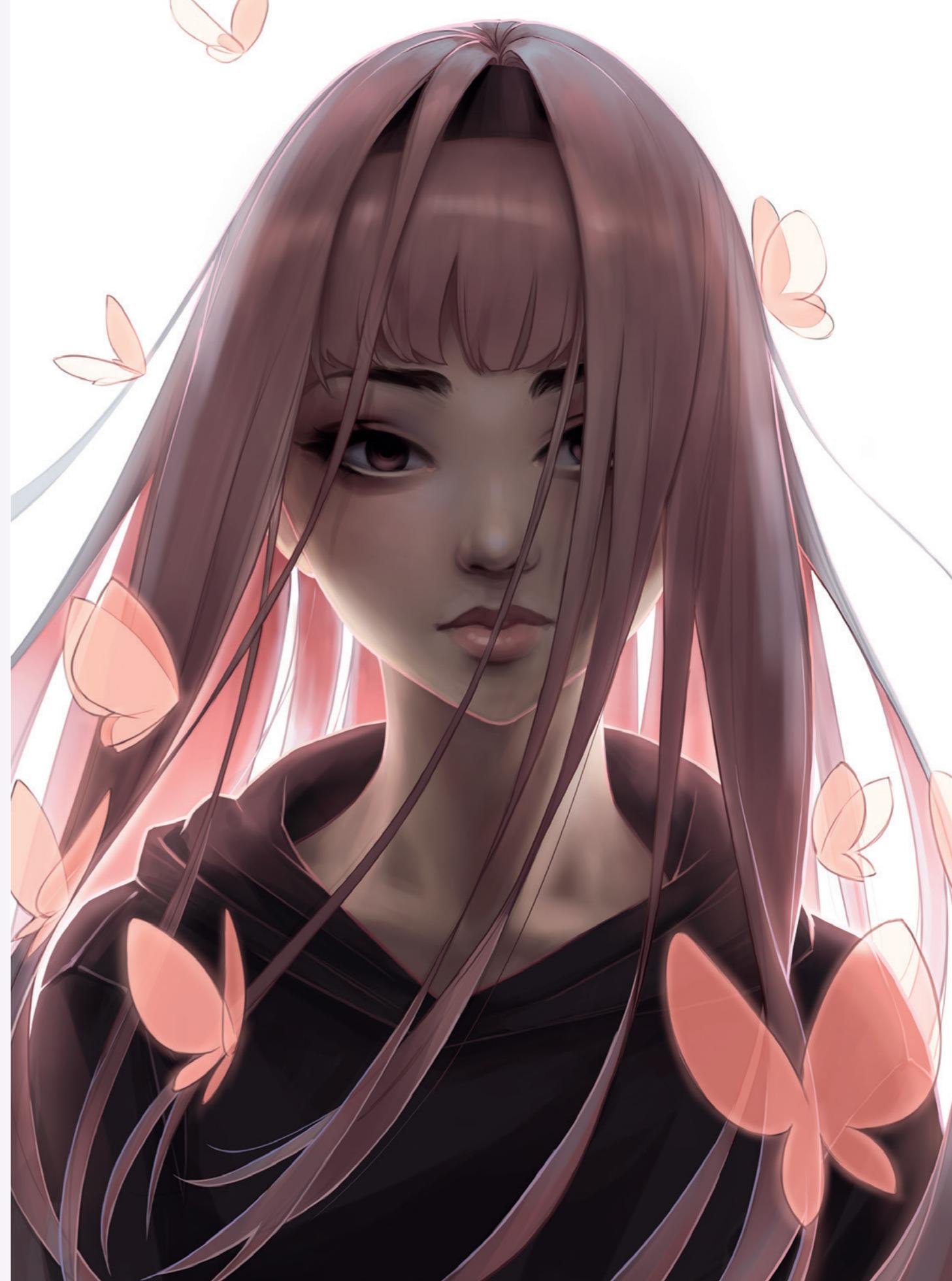
11. LAS MARIPOSAS

Recordarás unas figuras redondeadas que había en el boceto inicial: era para representar unas mariposas. Ya con el resto del dibujo acabado, estoy lista para incorporarlas. Utilizo el color rosa claro del pelo y decido mantener la sencillez y la delicadeza en las formas, que parezcan casi transparentes.

12. AJUSTES

Para finalizar el diseño, añado algunas capas de ajustes, entre ellas: el equilibrio de color y los ajustes de «Brillo/contraste» (12A y 12B). La última capa de todas es una copia ligeramente desenfocada del dibujo final, puesta en el modo de fusión «Superponer» al 6 % de opacidad.

Dibuja con Asia es el primer gran trabajo publicado de la artista Asia Ladowska (@ladowska), un fenómeno en internet dentro del arte de inspiración manga. Asia combina su talento para el hiperrealismo y su pasión por el manga, mezcla de la que surge ese particular estilo artístico suyo por el que es querida y reconocida. Tras el inspirador reto de dibujo @SketchwithAsia que lanza en Instagram de forma periódica, llega este libro de arte con sus páginas bellamente presentadas para que lo explores y conozcas más a fondo los procesos que recorre al crear sus trabajos. Aprende cómo dibuja los rostros, las expresiones, el pelo, las manos y otros elementos, tanto por medios tradicionales como digitales, y la eficacia con que emplea rotuladores y lápices de colores para el acabado de sus obras.

ISBN 978-84-415-4332-4

9 788441 543324

2352063

espaciodediseño

3dtotalPublishing